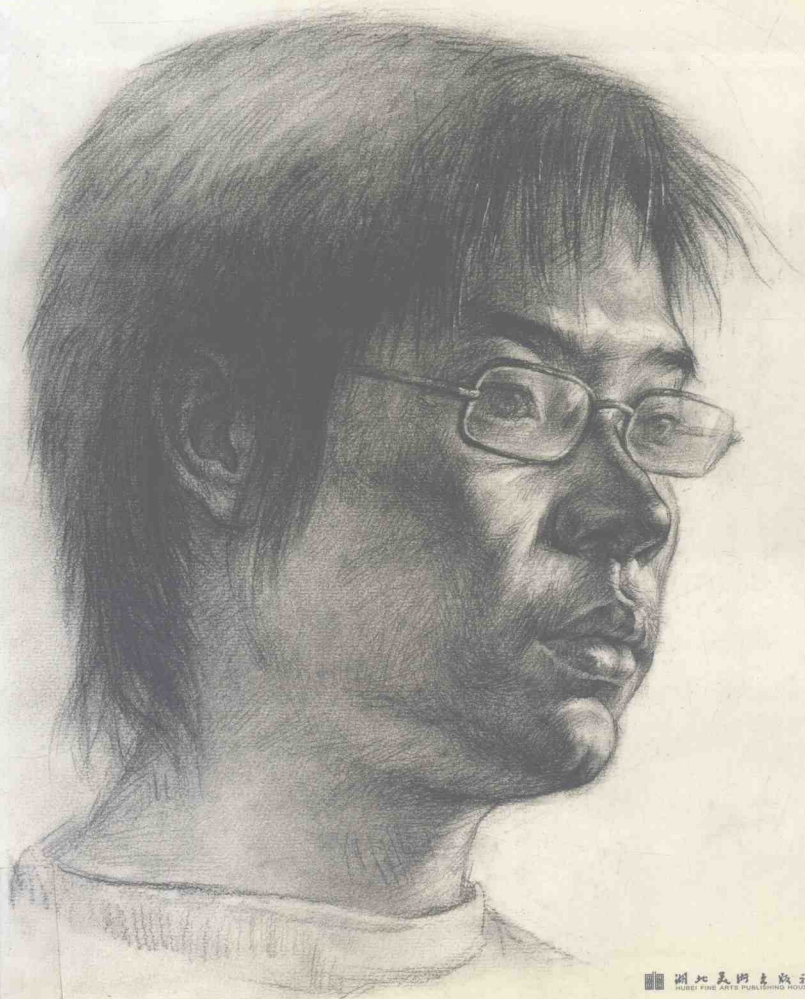

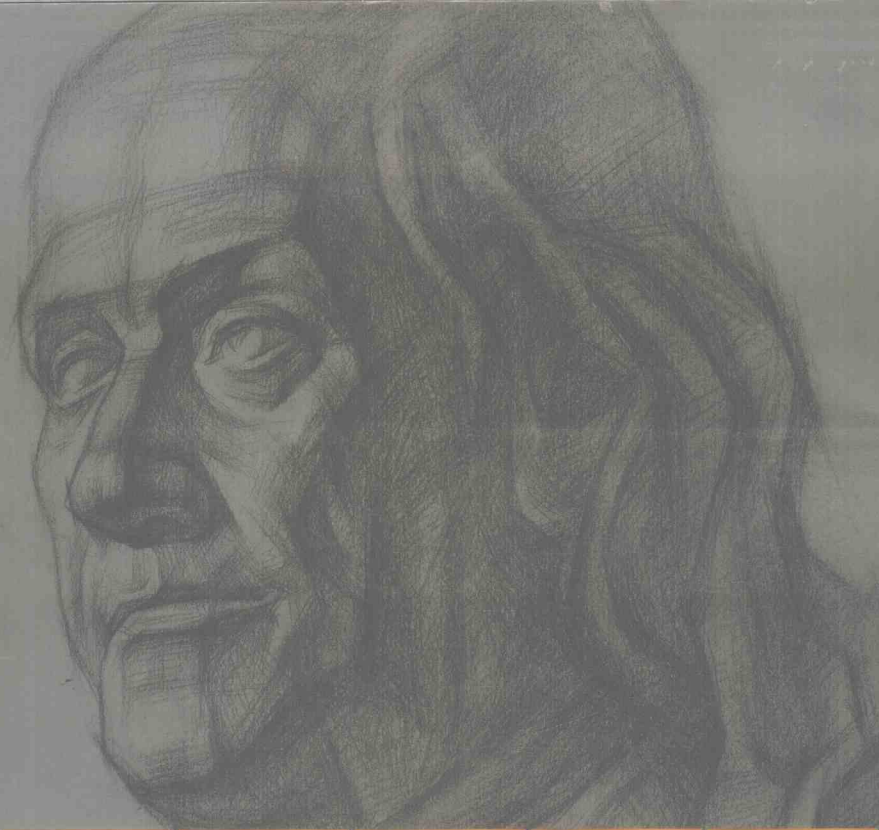
新 东方
美术教学示范

胡世勇 著

素描石膏像 头像

J214
93

- 责任编辑：戴建国
- 封面设计：敖露
- 美术高中教学用书
- 美术自学自考用书
- 美术高考训练用书

ISBN 7-5394-1687-4

9 787539 416876 >

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像·头像 / 胡世勇著. — 武汉：湖北美术出版社，2005.3
(新东方美术教学示范)
ISBN 7-5394-1687-4

I. ①素... II. 胡... III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 014428 号

湖北美术出版社出版发行

武汉市洪山区雄楚大街268号

邮政编码：430070

电话：(027)87679522

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数：0001—5000 册

2005年7月第1版

2005年7月第1次印刷

787mm × 1092mm 1/8

印张：3

ISBN 7-5394-1687-4/1·1373 D

定价：12.00 元

进入石膏像写生的学习阶段后,面对复杂的石膏像形体时,许多同学往往被表面丰富多变的明暗关系迷惑,而看不出大的明暗层次,这样就不能准确地把握大的形体和空间关系。出现画面“灰”、“花”、“脏”、“黑”等弊病。

如何解决写生中的明暗问题,我觉得首先应从把握对象的受光与背光两大面入手,在区分两大面的基础上进一步确定明暗五调子的关系,并特别注重明暗交界线在五调子中的主导作用,从而构成画面的明暗大层次。

在具体刻画中,要按照形体结构关系来分析比较各体面的明暗差别,如同属于大的背光部中不同的体面,会因其面向位置的不同,所受反光的强度就不同,所以说,明暗调子是为表现形体服务的。

写生中,描绘局部明暗关系的时候,心中始终要有大的层次概念,要时时比较各局部所处的大层次范围,比较局部与整体的关系,把每一个细节的明暗都放到大的明暗关系中去比较,就能使其表现到位,从而准确、整体地塑造出对象的立体空间感。

五、虚实处理

画素描不是机械地描摹对象,一定要有作者艺术表现的成分,一幅好的石膏像素描会比这尊塑像的照片更立体、更生动、更有感染力,这是因为作者在写生绘画中融入了自己的理解和感受,表达了自己的审美意向。而这些表现成分中,主要的表现是虚实处理。

素描中的虚与实,一是围绕着表现和强化立体空间关系,如前面的画得实,后面画得虚;主要部分画得实,次要部分画得虚。二是从结构关系出发表现体面转折的强弱,形体力度的繁松等,如亮面及交界线部位画得实,暗面画得虚,结构转折强硬处画得实,转折柔弱处画得虚。三是从表现画面的节奏韵味出发,追求绘画的生动性、艺术性,如:为强化某些体面特征而有意进行虚实对比处理,以及从画面的节奏表现和视觉效果出发而有意设定的主次虚实秩序等。

在素描中,虚实表现无处不在,处理得好便能使画面生辉,处理不当则使画面杂乱。在以上虚实处理的三个方面,还要从整体出发去把握,根据自己的素描能力而有不同的侧重。作为基础训练,应以表现形体结构和整体关系为重来处理画面的虚实,为表现生动和谐的画面效果服务。

人物头像写生中的注意点

一、对头像基本形体的归纳概括

人物头像写生训练是在石膏像写生的基础上对素描造型能力的进一步提升阶段。虽然在石膏像素描的训练中解决了一些形体塑造方面的认识与表现技法上的问题,但人物头像写生的要求更高、难度也更大,有许多有别于石膏像写生的难点需要我们去解决。

首先,真人头像的形体没有石膏像那样概括、明确,表面的变化多,

色泽与质感也不是单一的,初学往往不能明确其大的体块关系,易陷于局部,流于表面,抓不住形体的本质。因此,画人物头像更要学会概括和归纳,要明确把握头像的基本形体,这是造型的基本问题。

在写生的时候应从大的形体结构入手,排除表面细屑的干扰,注重头像的大体面,大转折。特别是在写生的前两个步骤中,不要画局部具体形,而是抓大的结构关系,找准头部的主要骨点、结构突出点、和大的体面转折部位,以此为重点就能把握住头像的基本形体关系。

二、形体刻画以解剖为基础,以五官为重点

要画好人物头像,需要对头部解剖有更深入的认识和理解,头骨的构造,肌肉的形态,及其连接、穿插、运动规律等都要熟悉。画头像应该透过表皮看到内在的结构,表现出明确的肌肉、骨骼结构关系。特别要重视面部的额骨、眉弓、颞骨、下颌等骨点,找准这些结构的突出点,并以此点带面,就能较好的表现面部的结构穿插关系,所以说掌握解剖是画好头像的基础。

在头像素描中,五官的刻画应是表现的重点,要画好五官,首先也是熟悉五官的解剖结构,有些同学画五官总是简单化、概念化,主要就是因对解剖不熟悉,对结构不理解,同时对处于不同角度下立体的五官形体认识不够,抓不住透视变化。五官的结构较复杂,必须对其进行逐一认真的研究,通过分析临摹和单独的局部写生,来掌握五官在各种不同角度的形体特征和结构关系。

在写生中,五官形体的塑造要相对突出,五官部位的色素要重于脸部其他部位,在表现效果上成为主要的中心部位。但对五官及五官各不同部分的刻画程度,也应视头部的整体关系及画面的整体效果而定,不可孤立地突出,不应与头部其他部分的关系不协调。

三、头发的表现

画人像的头发也是许多人在写生中的一个难点,头发也有体积,头发又体现着头颈的形体。画头发应首先把握其大的体面关系,根据光照概括地涂上明暗,构成头发的基本形体。然后按头发的走势方向用线,表现出一定的质感和结构关系。

画头发也十分注重虚实关系的表现,从整体空间关系出发,对前面的头发形态和结构应画得具体明确些,对后面及暗面的头发要画得虚一些。同时,为表现头发的蓬松感和整体感,画时可用手指或纸卷擦拭,以达到恰当表现效果为准。

四、神态气韵的表现

画头像要力求生动传神,这除了要准确把握对象的形体结构外,抓形象特征和面部的传神要点,对人物的气质、韵味的表现十分关键。一个人的形象特征可能在外形上,也可能在眉弓、颞骨、下巴这些结构点上,也可能在鼻子、瞳孔、耳朵等突出形体上,抓住并强调这些特征,就抓住了人物造型的特点和韵味。而眼睛通常是人物传神的重点,眼神的恰当表现能突出一个人的性格特征和精神风貌。

此外表现人物的神韵也还在于对不同肤色及质感效果的表现,在写生中运用不同的工具材料,如各种铅笔、炭笔、木炭条、擦笔、纸卷、橡皮以及手指的运用,结合不同的表现技法,可画出不同的层次、肌理和质感感,使画面更丰富、人物形象更生动。

五、明暗的处理

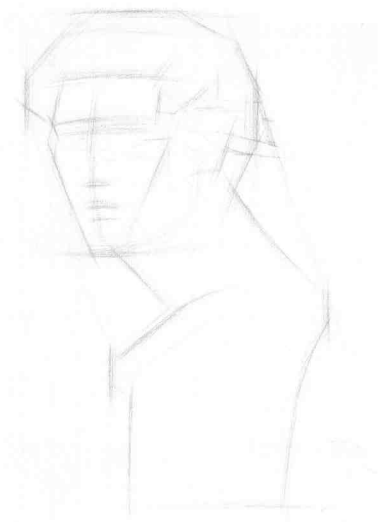
最后又回到最基本的课题——明暗上来了,这虽是个基础的课题,却也是画面效果表现中最重要的问题。人物头像与石膏像不同,没有单一稳定的色感,许多同学在画头像时因此处理不好明暗关系,其实解决这一问题并不太难,除了掌握明暗调子造型的规律外,重要的是把握好画面的三大明暗层次——黑、白、灰的关系。

这里讲的三大层次就是就画面整体关系而言,而非仅从受光、背光的光照角度来谈的。“黑”为画面最重的层次,一般在头发及脸部最深的少数部位,如眉毛、眼珠、鼻孔及明暗交界线处,“灰”一般为面颈部及灰色衣服的光背部分,“白”一般为面颊等部位的受光部分。三大层次的关系要明确,在三大层次的大关系中去把握局部明暗的变化与协调,就能表现好整体的明暗调子效果。

明暗调子是表现形体的一种手段,在明暗素描中表现形体关系最重要的是抓准明暗交界线。明暗交界线体现了结构的主要转折关系,是结构的关键处。交界线处的轻重、虚实,反映了结构转折的强弱及过渡穿插关系。这部分画好了,才能表现好对象的形体结构和明暗关系。

总之,素描学习的理论和技术问题说得再多,归结到实践上还是要多画、多看、多临摹。多画,能使你在实践中不断提高造型能力;多临摹,在学取他人的长处,以弥补自己的不足,提高自己的绘画才能。我相信,正确的方法加上勤奋努力,每个人都能在绘画上取得成功。

石膏像结构素描写生步骤

1. 起稿，用长直线确定头、颈、座三大块的比例、位置及基本形，注意比较三大部分的组合关系和整体动态，再确定头发、五官的位置及面部中轴线，正侧两大面分界。

2. 概括划分头发的大体块面及五官的基本形。在以上两个步骤中一定要简洁、概括，用笔大胆，以抓大形为主，以把握各部分形体的基本定位为准。切不可拘泥于具体细节。

3. 画头部各具体部分的基本面。注意整体比较，找准各大体面的穿插、组合关系。

4. 进一步明确体面，通过用线的轻重虚实，强调体面转折的强弱关系，初步确定石膏像的立体结构框架。

朱里诺

5. 结合一定的明暗关系及主次、虚实处理,进一步丰富形体结构,完善结构之间的连接穿插关系,表现出一定的立体空间感。

画结构素描要排除对象表面的明暗与细节,从概括体面入手,抓形体的本质,强调造型的根本因素,通过体面关系来认识对象的立体结构。

2003年10月

石膏像明暗素描写生步骤

1. 构图定位，概括确定对象的大形及五官、面部的位罝，注意头、胸、座三部分的关系及其整体动态。

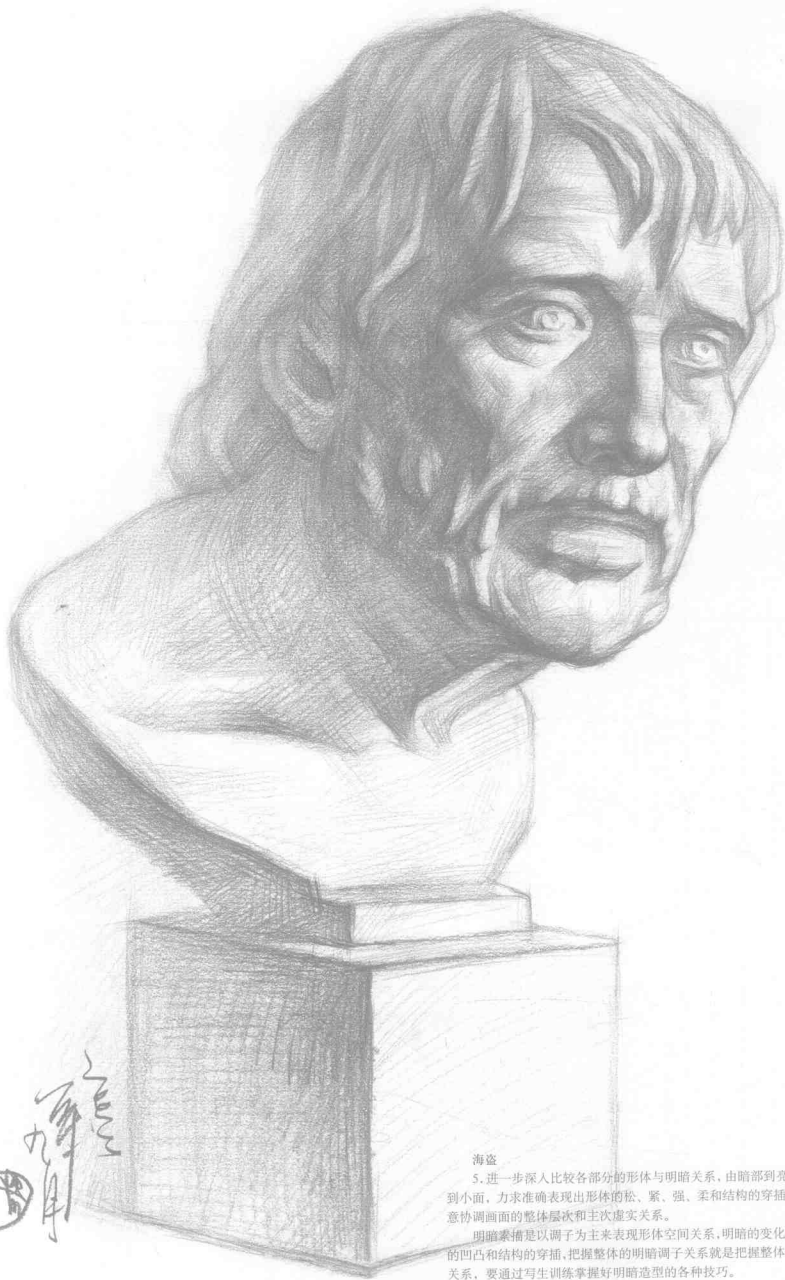
2. 画五官的基本形及主要部分的体面，注意概括比较，从整体上找准形体关系，不要过多抠细节。

3. 铺大体明暗，先从明暗交界线开始铺暗部，要简洁、整体，西大面关系明确。

4. 从主要部分的明暗交界线开始刻画形体，抓体面转折的重点处，逐步加强对比与变化，丰富形体关系。

海盜

5. 进一步深入比较各部分的形体与明暗关系, 由暗部到亮部, 由大到小面, 力求准确表现出形体的松、紧、强、柔和结构的穿插过渡。并注意协调画面的整体层次和主次虚实关系。

明暗素描是以调子为主来表现形体空间关系, 明暗的变化体现着形体的凹凸和结构的穿插, 把握整体的明暗调子关系就是把握整体的立体空间关系, 要通过写生训练掌握好明暗造型的各种技巧。

阿格里巴

这幅结构素描用线概括，形体严谨，分面及体面关系的表现准确到位，并通过辅以一定的明暗关系，表现了一定的厚实感和空间感。

富兰克林

这幅石膏像造型较复杂，画面注重整体的结构关系，在表现上注重主次虚实的节奏感，用线的轻重、粗细，体现了体面转折的强弱及形体在空间的位置。

莫里哀

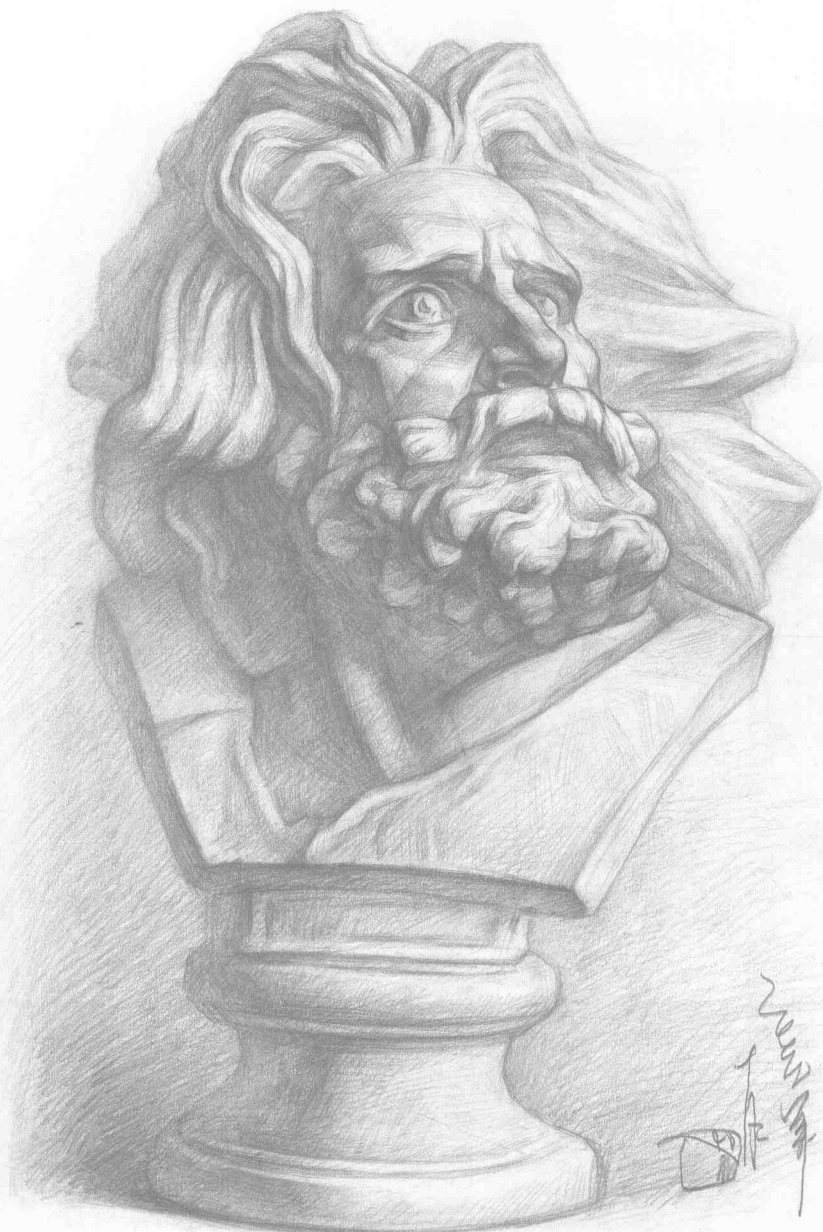
明暗素描是以调子为主表现形体空间关系的,写生中明暗的大层次与虚实关系的处理十分重要,这幅习作中头发的造型复杂,一定要按前后空间关系来处理虚实,前强后弱,并注重小形体之间的穿插连贯关系,注重明暗交界线对统一整体的作用和意义,把握画面的整体感。

黑人

这幅写生注重用明暗表现体面关系，通过明暗面来塑造形体，造型概括用力，用笔轻松生动，重点集中在面部五官及明暗交界线处，主次分明，层次清楚，虚实得当，整体协调。

2002年1月

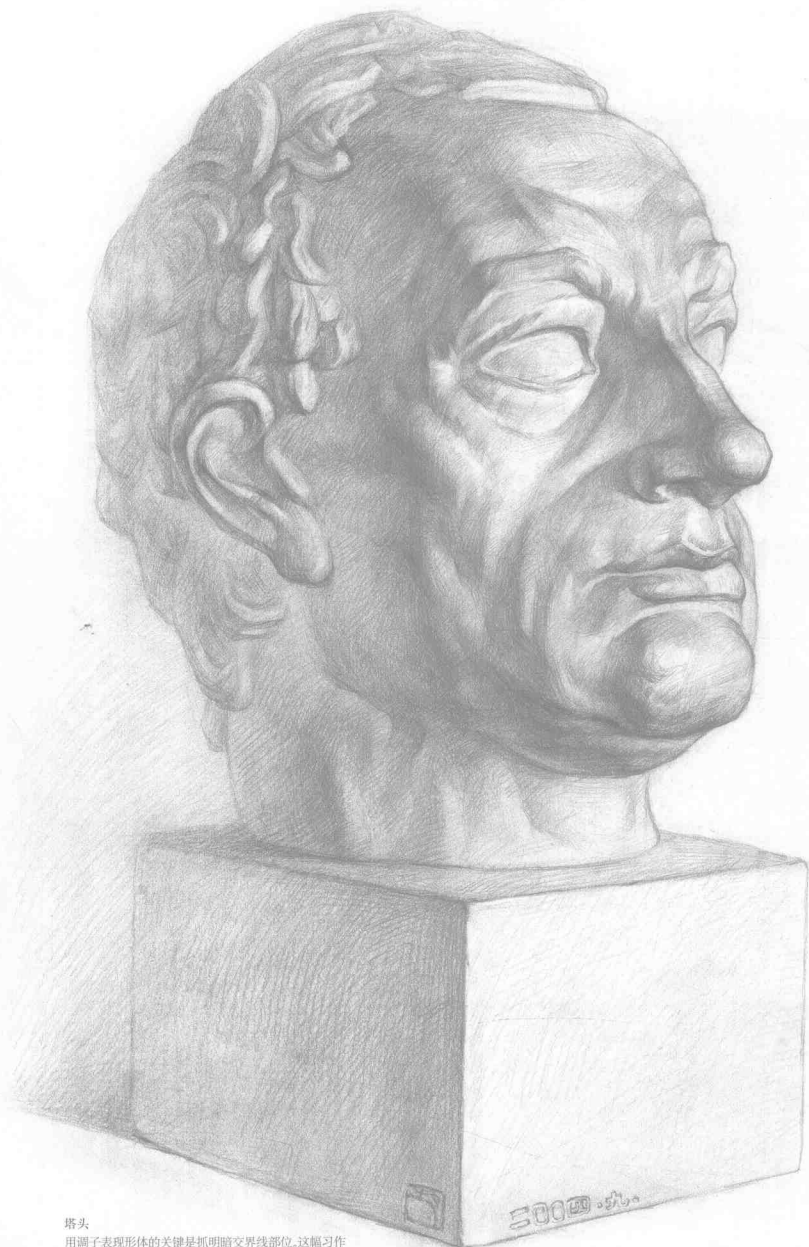
马赛曲战士

这幅石膏像写生力求表现马赛战士在造型上浑厚的力度感和动势感,写生中对主体部分如:前额、眉弓、颧骨、鼻子及处于前面的胡须、头发等都强调了边线,使形体有较强的厚实感,头发与面部的虚实对比构成了稳重中的动势。

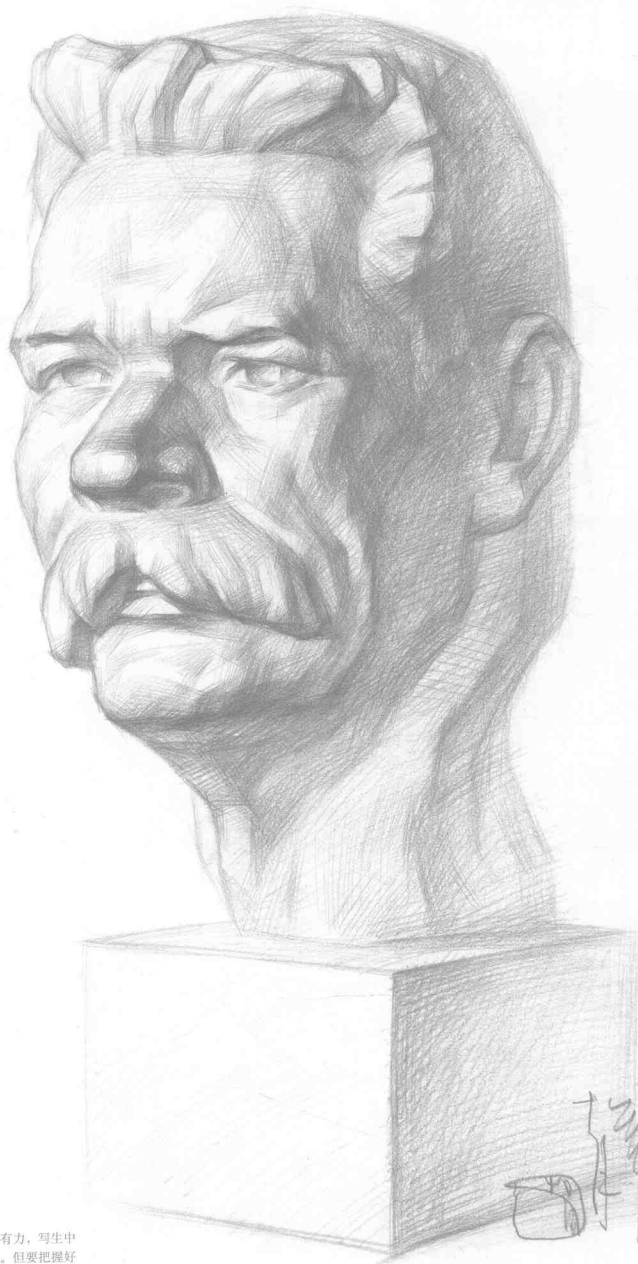
罗马王

这幅习作用笔细腻，调子柔和，表现出一种高雅的气质，在亮部形体的边缘用线恰当地表现出结构转折关系，既简洁明确，又丰富了画面的表现效果。

塔头

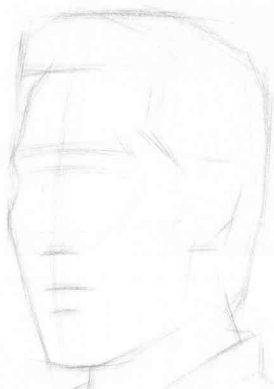
用调子表现形体的关键是抓明暗交界线部位。这幅习作用细腻的笔法刻画了面部交界线及五官部位的形体转折与结构穿插关系，体现了对结构的理解和整体观察的深入。此外，对主要外形的用线，也强调了形体的结实感。

高尔基

高尔基头像造型概括有力，写生中力求体面明确，简洁干脆。但要把握好结构的过渡穿插关系，抓准形体特征。

男青年头像素描写生步骤

1. 画大形注意构图关系。头像一般应稍偏上，大小适中，面向一边多空一些，用轻松的直线画形，抓大体比例和动势，外形上注意大的转折点及其连接的倾斜关系。

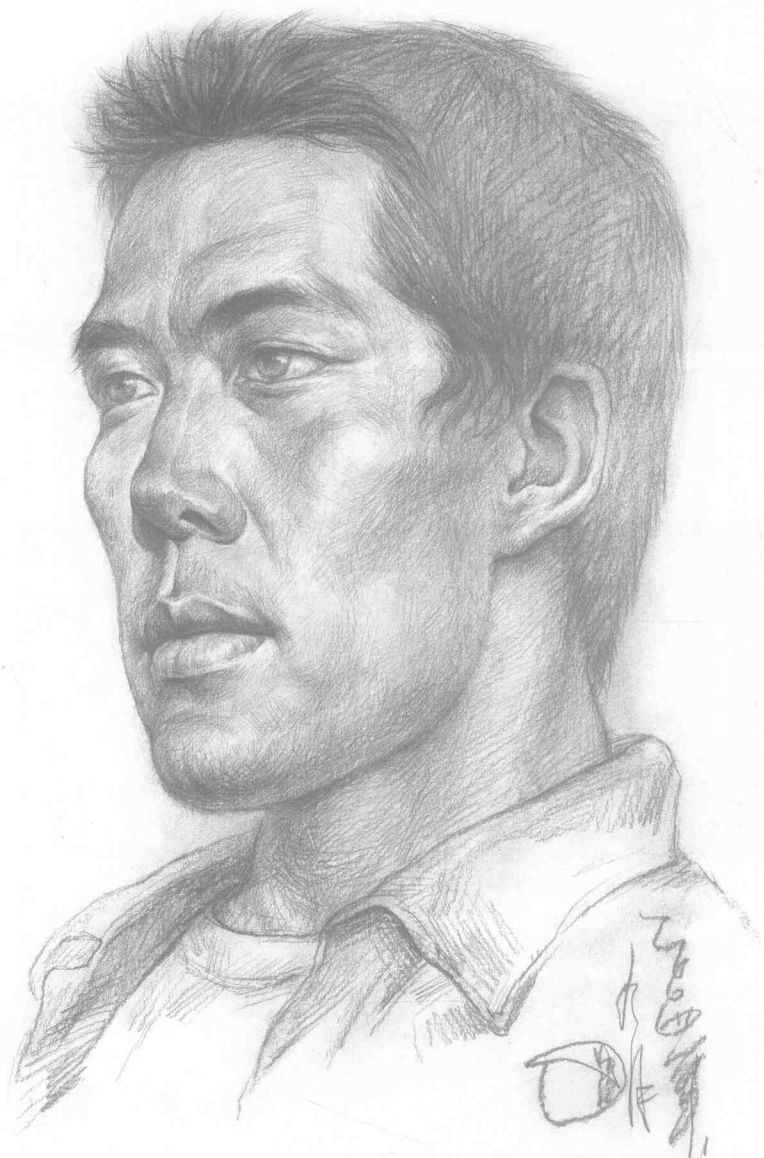
2. 画五官的基本形和体，注意头部结构的突出点，画形要放松，要概括。

3. 开始铺一定的调子。对象的明暗以受光为主，重点画五官等主要形体关系，整体比较，同步推进。

4. 以五官为重点进一步刻画对象，注意每一个局部不要一画到底，要画有余地，保持整体协调的效果，便于比较把握画面的大关系。

5. 通过几遍的深入刻画,在反复调整结构和明暗关系后,使画面达到准确、立体、丰富协调的效果。画人物头像要以熟悉解剖为基础,以刻画五官为中心,以把握整体为准则,力求准确表现形体结构,协调明暗虚实关系,并恰当表现不同质感、色感的效果。

长沙大学图书馆

藏书

此为试读,需要完整版,请访问: www.chitongbook.com